

А. А. Буторин

Творческая учебная работа по созданию музыкальной электронной презентации

A. A. Butorin

Creative Educational Work While Making Musical Electronic Presentation

Профессиональное образование сегодня невозможно себе представить без информационных, в том числе компьютерных технологий. Выбранный нами, студентами отделения музыкально-компьютерных технологий, профиль художественного образования является тому подтверждением.

С интегрированным нетрадиционным для музыкального образования характером профессиональной подготовки мы столкнулись уже с первых шагов обучения в вузе. Так, в процессе освоения дисциплины «История зарубежной и русской музыки» нам, студентам 1 курса, в рамках контрольной работы было предложено необычное задание – создание музыкальной электронной презентации к докладу по самостоятельно выбранной музыкально-теоретической или музыкально-исторической теме (из тем, предложенных преподавателем). В качестве программно-компьютерного обеспечения предполагалось использование программы Microsoft Office Power Point, обзорная характеристика которой состоялась на аудиторных занятиях в период установочной сессии. Согласно имеющимся разработанным методическим указаниям и рекомендациям для выполнения контрольной работы по данной музыкально-теоретической дисциплине, была выстроена вся самостоятельная работа, которую можно условно разделить на два этапа:

1) изучение разнообразной литературы (монографической, учебно-методической, нотной, справочной), слушание музыки по теме и составление реферативной части контрольной работы и доклада;

2) подготовка материала (текстового, иллюстративного, нотного и аудио) и составление собственно музыкальной электронной презентации.

В качестве темы для доклада и презентации по первому разделу «История зарубежной музыки» рассматриваемой музыкально-теоретической дисциплины мной была выбрана следующая тема: «Истоки, образы и выразительные приемы вокальной музыки Ф. Шуберта».

Уже на первом этапе работы возникло совершенно иное (нежели при составлении обычного реферата или доклада) отношение к изучаемому материалу, ведь основой для интересной и познавательной презентации мог стать только увлекательный и содержательный материал (текстовой, иллюстративный и звучащий). Так, для электронной презентации нужно было подобрать основные понятия, наиболее важные цитаты, фотографии композитора, краткие биографические таблицы, иллюстрации к музыке, нотные примеры из доклада и музыкальное оформление. К тому же, надо было учитывать и основные акценты, которые, в соответствии с требованиями к контрольной работе, необходимо было отразить в презентации, к примеру, «собственное отношение к теме через самостоятельный анализ музыки, обобщение стилистических черт творчества композитора, собственную оценку музыкальных явлений» [1, с. 17].

Основной проблемой, с которой пришлось столкнуться на первом этапе работы, было структурирование и логическое выстраивание имеющегося разнохарактерного материала по теме доклада и презентации. Не простым делом оказался и подбор музыкальных фрагментов, потребовавший изучения содержания Интернет-сайтов и фонотеки музыкально-нотного отдела

научной библиотеки, прослушивания многих исполнительских вариантов музыкальных произведений и запись на CD-диск лучших из них. Тщательно выполненный первый этап работы позволил перейти ко второму, который начинался с составления таблицы слайдов и распределения текстового и музыкального материала в каждый из них.

Подготовленная таблица из двадцати двух слайдов (см. ниже) была заполнена следующим образом. В первых трех вводных слайдах (№№ 1-3) были включены титульный лист, план работы, цитата и портрет композитора. Следующие четыре слайда (№№ 4-7) были посвящены характеристике романтизма как историко-художественного направления. В них были рассмотрены хронологические рамки романтизма, его представители, истоки, образы и темы романтического искусства.

В 8-12 слайдах электронной презентации кратко характеризуется вокальное творчество Ф. Шуберта, и приводятся нотные примеры ранних зрелых романсов композитора. Слайд № 13 представляет собой заставку к двум основным циклам Шуберта «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь», в которой используется иллюстрация картины «Мельница». Слайды №№ 14-16 и №№ 17-20 акцентируют внимание на основных песнях вокальных циклов (соответственно первого и второго), предлагают их нотные примеры. В слайдах №№ 20 и 21 приводятся основные выводы по теме презентации и заключительная цитата П.И. Чайковского.

Таблица

<p><i>Слайд 1</i></p> <p>Романтизм в художественной культуре Австрии и Германии и Франц Шуберт</p> <ul style="list-style-type: none"> • Австрия и Германия – родина романтиков Л. Бетховена, И. Брамса, Э. Гофмана, А. Брукнера, Г. Вольфа, И. Штрауса-старшего и младшего. • Ф. Шуберт (1797–1828 гг.) – гениальный австрийский музыкант 1-ой пол. XIX в., современник Бетховена, много лет жил с ним в Вене. Шуберт сформировался в совершенно иную эпоху 	<p><i>Слайд 2</i></p> <p>План доклада:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Романтизм в литературе и искусстве XIX века и творчество Ф. Шуберта 2. Романтизм в художественной культуре Австрии и Германии и Франц Шуберт. Истоки музыки Ф. Шуберта 3. Образы и выразительные приемы вокальной музыки Ф. Шуберта
<p><i>Слайд 3</i></p> <p>«Шуберт совершил в области песни то же, что Бетховен – в области симфонии. Бетховен обобщил героические идеи своей эпохи; Шуберт же был певцом "простых естественных помыслов и глубокой человечности" ...».</p> <p>Б.В. Асафьев</p>	<p><i>Слайд 4</i></p> <p>Романтизм – новое направление в художественной культуре, которое на рубеже XVIII–XIX вв. постепенно приходит на смену классицизму и господствует в литературе и искусстве очень долго – на протяжении семи-восьми десятилетий.</p>

Слайд 5

Истоки и черты романтизма:

- Вера в искусство, а не разум (как в эпоху Просвещения).
- Высшая ступень на «лестнице искусств» – **музыка**, которая составляет эмоциональную сущность мира.
- **Мыслить звуками выше, чем мыслить понятиями** (романтики Шлегель, Гофман, Тик, Новалис).
- Характерны: взволнованный, возбужденный тонус, мрачная, стесненная атмосфера; культ чувства, страсти, пылкого полета фантазии, стихийных сил.
- Стремление к синтезу (программная музыка).
- Рождение **новых жанров**, новых средств выразительности и приемов воздействия, возникновение **новых национальных композиторских школ**.

Слайд 6

Основные темы романтизма

1. Тема глубокой непонятости художника, его бунт и поражение, его одиночество и гибель.
2. Спасение в бегстве от жестокой действительности:
 - бегство в средневековье в романах **Вальтера Скотта** или **Гюго**;
 - бегство в далекие экзотические страны, в Испанию у **Мериме**, Америку – у **Шатобриана**;
 - бегство в сферу чистого вымысла, фантастических грез, как у **Эрнста Гофмана**.

Слайд 7

Романтизм в художественной культуре Австрии и Германии и Франц Шуберт

Родина романтиков **Л. Бетховена, И. Брамса, Э. Гофмана, А. Брукнера, Г. Вольфа, И. Штрауса-старшего** и младшего.

Франц Шуберт (1797–1828 гг.) – гениальный австрийский музыкант 1-ой пол. XIX в., современник Бетховена, много лет жил с ним в Вене. Шуберт сформировался в совершенно иную эпоху.

Слайд 8

Франц Шуберт

Симпатизировал **австрийским национально-демократическим кругам**.

Организовал **«шубертиады»**.

Писал песни, квартеты, фортепианную музыку, хоровые, музыкально-театральные произведения.

Лучшие – **песни и фортепианные миниатюры**

Слайд 9

Вокальная музыка Ф. Шуберта

- **Герой песен** – скромный, застенчивый, но наделенный богатым внутренним миром.
- Шуберт передал поэзию и красоту будничной, повседневной жизни.
- **Черты песен** – лирический настрой, тонкость и многообразие человеческих чувств (радость первой любви и горечь измены, восторженные надежды и тяжелые разочарования, радужные юношеские мечты и безжалостная проза жизни).
- Поэты – Гете, Шиллер, Гейне, и не слишком известные – Мюллер, Рельштаб, Шобер, Крайгер, Майрхофер.

Слайд 10

Вокальное творчество

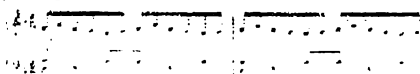
- Ф. Шуберт оставил более **600 песен**.

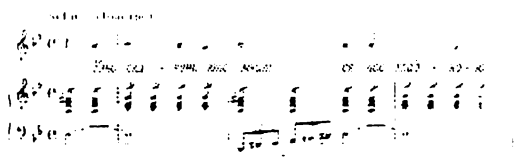
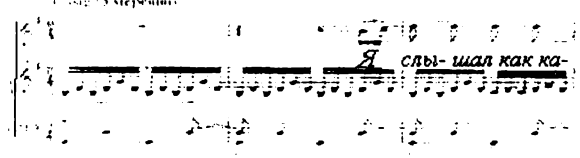
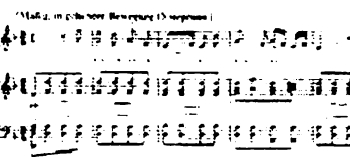
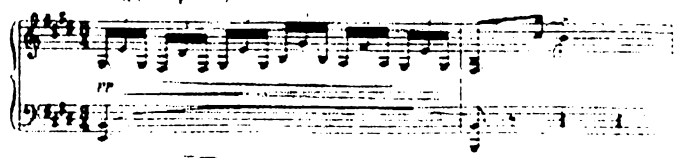
- Два цикла – «**Прекрасная мельничиха**» и «**Зимний путь**» из 12 песен каждая (стихи Мюллера).

Сборник песен «**Лебединая песнь**» на тексты Гейне и Рельштаба (одна – на стихи Зайделя).

Слайд 11

В песне «**Маргарита за прялкой**» используется сопровождение изобразительного характера:

<p>Слайд 12</p> <p>Баллада «Лесной царь»</p> 	<p>Слайд 13.</p> <p>Вокальные циклы Ф. Шуберта:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ «Прекрасная мельничиха», ✓ «Зимний путь».
<p>Слайд 14</p> <p>Вокальный цикл Ф. Шуберта «Прекрасная мельничиха» на «Стихи, найденные в бумагах странствующего валторниста» Мюллера</p> <p>«В путь» – простая, наивная мелодия куплетной песни звучит на непрерывном фоне шестнадцатых, подражающих журчанию воды в ручье, вдоль которого будто бы идет подмастерье. «Куда?» – Ручей становится спутником, с ним герой ведет постоянный диалог.</p> 	
<p>Слайд 15</p> <p>«Нетерпенье» - надежды и сомнения одолевают юношу, ставшего подмастерьем у мельника. «Моя» – самая счастливая, восторженная песня, герой уверен в том, что его чувства взаимны.</p>	
<p>Слайд 16.</p> <p>«Пауза» – радость тускнеет, печальные предчувствия оправдываются, т.к. появляется охотник – счастливый соперник юного подмастерья. «Мельник и ручей» – ручей утешает героя старой истиной, что ничто не вечно под луной.</p>	
<p>Слайд 17</p> <p>Цикл «ужасных песен» «Зимний путь» на стихи Мюллера</p> <p>Тема романтических странствий. герой и пейзаж - иные. Тоскливо бредет по застывшей зимней дороге одинокий путник. Юность, надежды, мечты, любовь — все позади. Воспоминания терзают душу героя, лишь во сне находит он на миг успокоение, но тем тяжелее пробуждение</p>	<p>Слайд 18</p> <p>«Спокойно спи»</p>
<p>Слайд 19</p> <p>В песне «Липа» фортепианное сопровождение словно имитирует «шум листвы» дерева:</p> <p>Mäßig (Умеренно)</p> <p>Со вступлением голоса, спокойно ведущего рассказ, меняется фактура аккомпанемента:</p>	

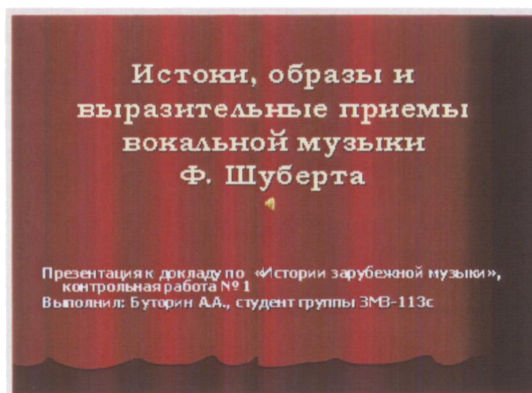
	
Слайд 20	
<p>Шарманщик завершает цикл:</p> <p><i>Вот стоит шарманщик грустно за селом, И рукой озябшей он вертит с трудом. Топчется на месте, жалок, бос и сед. Тицетно ждет бедняга, денег в чашке нет! Люди и не смотрят, слушать не хотят, Лишь собаки злобно на него ворчат. Все покорно сносит, терпит все старик, Не прервется песня и на краткий миг.</i></p>	
Слайд 21	
<p>Выводы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Песенное творчество – наиболее важная и самобытная часть наследия; лирическая исповедь, дневник, «звучащая автобиография» Ф. Шуберта; необычайное разнообразие мелодики, ритма, гармонии. Шуберт первым возвысил песню до уровня других жанров. • Песенные темы проникают в его фортепианные миниатюры и сонаты, симфонии и камерные ансамбли. • «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь» – начало истории песенного романтического цикла. • Шуберт – композитор новой эпохи романтизма, но опирается на классическое искусство. • Романтический стиль развивался в творчестве Мендельсона, Шумана, Шопена, Листа. 	
Слайд 22	
<p><i>«Что за неисчерпаемое богатство мелодического изобретения было в этом безвременно окончившем свою карьеру композиторе. Какая роскошь фантазии и резко очерченная самобытность».</i></p> <p><i>П.И. Чайковский</i></p>	

После заполнения схемы ее содержание было перенесено в созданный компьютерный документ программы Microsoft Office Power Point, а затем оформлено с использованием предлагаемых данной программой цветовых схем и эффектов анимации. Это оказалось интересной работой, так как данная компьютерная программа позволяет почувствовать себя одновременно и художником, и оператором. Однако на этапе принятия окончательного анимационного и цветового решения предпочтение было отдано единой достаточно строгой цветовой гамме и незначительным эффектам, не отвлекающим от самого содержания презентации, а на, наш взгляд, гармонично с ним сосуществующем.

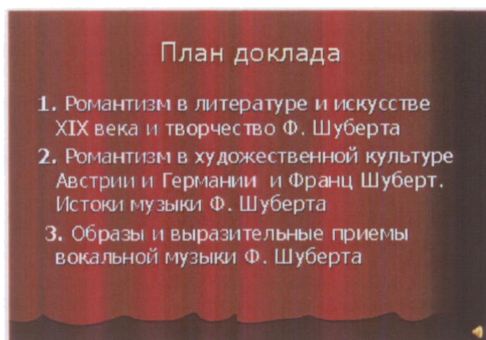
Последним этапом работы по созданию презентации стало музыкальное оформление презентации. Пожалуй, это наиболее трудная техническая часть работы, связанная с подключением к конкретному слайду его звукового музыкального сопровождения. Для музыкального оформления были выбраны такие произведения Ф. Шуберта, как: Музыкальные моменты № 3 (f-moll), № 4 (cis-moll), «Ave Maria» (для фонового оформления первых десяти первых слайдов); «Маргарита за прялкой» и «Лесной царь» (для краткого разбора этих произведений при демонстрации 11 и 12 слайдов), фрагменты песен из цикла «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь» (слайды №№ 14 –20).

Результатом работы стал представленный ниже (в сокращении) слайдовый ряд:

Слайд 1

Слайд 2

Слайд 3

Слайд 4

Романтизм —

новое направление в художественной культуре, которое на рубеже XVIII—XIX вв. постепенно приходит на смену классицизму и господствует в литературе и искусстве очень долго — на протяжении семи-восьми десятилетий.

Термин выдвинут братьями Шлегелями на рубеже XVIII—XIX вв.

В «Исповеди сына века» Альфреда де Мюссе — характерный тип «героя XIX века».

Английский поэт Джордж Байрон создает образ одинокого человека.

Слайд 9

Вокальное творчество

- Он оставил более **600 песен**.
- Два цикла — «*Прекрасная мельничиха*» и «*Зимний путь*» из 12 песен каждая (стихи Мюллера).
- Сборник песен «*Лебединая песнь*» на тексты Гейне и Рельштаба (одна на стихи Зайделя).

Слайд 13

Слайд 15

«**Нетерпенье**» – надежды и сомнения
одолевают юношу ставшего подмастерьем у мельника:

[Etwas geschwind (Довольно скоро)]

«**Моя**» – самая счастливая, восторженная песня, герой
уверен в том, что его чувства пользуются взаимностью:

Mäßig geschwind (Умеренно скоро)

Слайд 20

«**Шарманщик**» завершает цикл:

Вот стоит шарманщик
грустно за собой,
И рукой озябшей он вертит с
трудом.
Тягнется на месте, жмется,
бос и сед.
Тягучно ждет бедняка, денег
в кармане нет!
Люди и не смотрят,
слушать не хотят,
Лишь собаки злобно на него
ворчат.
Все покорно смеется, терпит
все старик,
Не прервется песня и на
краткий миг.

Слайд 22

«Что за неисчерпаемое богатство
мелодического изобретения было в
этом безвременно окончившем свою
карьеру композиторе. Какая роскошь
фантазии и резко очерченная
самобытность».

П.И. Чайковский

Освоение учебной темы по «Истории зарубежной и русской музыки» с использованием информационных технологий позволили не только по-новому выстроить собственную самостоятельную работу по изучению учебного материала, но и пересмотреть отношение к изучаемому содержанию традиционной музыкально-теоретической дисциплины. Возможности музыкальной электронной презентации позволили современно творчески подготовить и представить результаты учебно-исследовательской деятельности. Необходимо заметить, что музыкальная презентация

явилась содержательной и эмоциональной поддержкой при защите доклада на экзамене по «Истории зарубежной и русской музыки». К тому же, очень важно, что умения и навыки составления подобной электронной презентации могут нам пригодиться в дальнейшей учебной и профессиональной деятельности.

Литература

1. Буторина Н.И. Проблемы отбора и оформления содержания электронной презентации [Текст] / Н.И. Буторина // Теория и практика применения информационных технологий в искусстве, культуре и музыкальном образовании Информационные технологии в художественном образовании: материалы Международной научно-практической конференции, 20–22 апреля 2007 г. – Екатеринбург: РГППУ, 2007. С. 48–56.
2. Задания и методические указания для выполнения контрольной работы по дисциплине «История зарубежной и русской музыки» / сост. Н.И. Буторина, – Екатеринбург: РГППУ, 2006. С. 20–26.

Е. В. Шевченко

Синтезатор – шаг в будущее или тупик?

E. V. Shevtchenko

A Sequencer – A Step Forth or a Deadlock?

Постиндустриальная эпоха общественного развития характеризуется уникальным процессом развития естественнонаучных и технических знаний. Одной из главных характеристик постиндустриального периода следует считать быстрое развитие электронных технологий, способствовавших автоматизации хранения и обработки информации. В жизнь современного человека прочно вошел «железный друг и помощник» – компьютер.

В последнее время в стране наблюдается подъем в области развития компьютерных технологий: в подготовке специалистов по компьютерам и их применению, в распространении компьютерной грамотности – умению использовать компьютер для решения разнообразных прикладных задач в различных сферах профессиональной деятельности.

Темп жизни со стремительным развитием коммуникационных технологий неумолимо растет, и, к сожалению, постепенно общество начинает забывать о тех вечных ценностях, которые поддерживают его духовную жизнь. Современное общество заменило для себя высокохудожественное профессиональное искусство – искусством массовым. Более всего его влиянием подвержены дети, чей духовный опыт только начинает свое развитие и не содержит информации о какой-либо другой форме понимания искусства. С каждым годом все трудней становится увлечь ребенка миром высокого искусства. Ведь для того, чтобы освоить музыкальный инструмент, необходимо время, терпение, желание. А у современных детей чаще всего отсутствует мотивация, так как привычным становится для человека то, что за него многое делают машины, в том числе – компьютер. Чтобы заинтересовать ребенка, зажечь в нем интерес к занятиям, желание трудиться, нужно «разговаривать с ним на одном языке», применять в обучении современные компьютерные технологии, которые сделают музыкальное обучение не скучной работой, а увлекательной игрой.

Вопрос внедрения в учебный курс музыкальной школы нового предмета по освоению современного музыкального инструмента – синтезатора уже давно стал актуальным. Дети сталкиваются с этим инструментом в ходе музыкальной деятельности (на уроках музыки, в концертной практике), многие имеют синтезатор дома. Но освоить все возможности данного инструмента в